

文章编号: 1005-0523(2005)05-0129-03

谈当代中国民族声乐的多元化发展

李智萍

(华东交通大学 音乐系, 江西 南昌 330013)

摘要:现在民歌的“千人一面”、“千人一腔”,有的人认为是一种进步,而更多的人还是认为是一种退步,艺术毕竟和科学不一样,越是百花齐放,丰富多彩,就越是进步的。站在新世纪的起点,此时此刻人们似乎比以往任何时代都渴望对美的重新认识与评价,这也包括对传统民族声乐审美的更新与充实,形成这一学派的多元化发展趋势。

关键词:民族声乐;多元化

中图分类号:J601

文献标识码:A

从建国初期开始,我国的声乐有识之士就为创立民族声乐学派付出了艰辛的努力,通过几代人的奋斗,这一理想已达到了,但是,一件事情的优点延长之后,也就带来了新的问题,这是在学派的创立过程中没有足够重视和注意的另一个问题,例如对民族唱法的标准化,统一化的教学与评价,就违背了艺术的根本,因为艺术是最讲究个性的,艺术是最排斥标准化,统一化的。现在民歌的“千人一面”、“千人一腔”,有的人认为是一种进步,而更多的人还是认为是一种退步,艺术毕竟和科学不一样,越是百花齐放,丰富多彩,就越是进步的。站在新世纪的起点,此时此刻人们似乎比以往任何时代都渴望对美的重新认识与评价,这也包括对传统民族声乐审美的更新与充实,形成这一学派的多元化发展趋势。

1 声乐艺术的本体特征

声乐艺术的本体特征,包括物质构成材料、时间、综合创造力、情感等四个方面的内容。从声乐艺术的物质构成材料看,声乐艺术的物质构成材料与纯音乐的物质构成材料之间,似乎没有什么区别。

因为作为一种物理现象的声音,其音高、音量、和音值等物理属性是不会改变的。但声乐艺术的物质构成材料,是在两种声音上的契合,其特征也是这种契合过程中所形成的。它是人的心灵本质的直接表现,这种以人体的某种器官作为表达心灵感受的表现方式,从本质上反映了歌唱与人的密切关系,它可以追随到人类艺术的起源。从声乐艺术物质构成材料的时间特征看,是音乐的时间与诗、词有声表现过程中的时间的融合。诗词的有声性表现是通过语言来完成的。但诗词有声表现的时间特征,往往与物理性时间与心理性时间密切相关。从声乐艺术的综合创造力来看,它首先体现在歌词创作过程与音乐创作过程是完全不同的两个艺术门类的创作,两者珠联璧合地结合在一起。其次是演唱者的主观创造力则是声乐艺术作品获得生命与价值的关键环节。从声乐艺术的情感特征看,它又由诗情、曲情、声情产生而组成。所谓诗情是指词作者主观对客观的认识和感受而获得的一种心理冲动,再将这种心理冲动转化为概念性的词或词组而加以描述的情感状态。曲情的主要特征体现在以下几个方面:首先,运动性。它通过音乐的基本组织手段(旋律、节奏、节拍、和声、复调、曲式、配器、调式、调性)

收稿日期:2005-10-16

作者简介:李智萍(1963-),女,山东泰安人,副教授。

的有机结合,组成情感生活的音调摹写,其次,整体性,即诗情与曲情的契合关系,达到诗情向曲情转化的过程.其三,变化性与阶段性.音乐情感通过歌词情感的具体化表现方式,显示出声乐艺术情感的整体性特征,但这并不意味以整体来体现整体,而是以变化和不同的情感阶段来达到整体表现的意义.诗情和曲情在同化和顺应的原则下,构筑起作品的情感特征,这一特征恰恰是声情产生的基础.如果从艺术时间活动的三个阶段(创作、表演、欣赏)来认识,声情主体是表演阶段,它是沟通创作与欣赏阶段的中介和桥梁.

2 确立现代声乐美学体系

现代声乐美学作为探索现代声乐艺术所特有的美与审美普遍规律的一门学科,它隶属于音乐美学,是音乐美学下属的分支学科,音乐美学就其性质来说,既可以说是用美学的观点和方法来研究音乐艺术的美和审美的部门美学,也可说是音乐学中侧重于研究音乐艺术的基本规律的一门基础性的理论学科,现代声乐美学受美学思想的制约.为了建立现代声乐美学体系,打破旧的体系,解放音乐,必须解放人,则必须在高度生产力的基础上建立人与自然的和谐统一,在民主政治的基础上建立人与人的和谐统一,在个体本位的基础上建立个体与群体的和谐统一,必须在这三者的基础上建立新的“天人合一”.众所周知,声乐以及一切艺术都由人所创造,都为人所存在.必须以人为本,确立人的主体性原则.中国声乐文化及其美学与西方声乐文化及其美学的根本差异不在民族性,而在时代性.正确应用西方声乐美学思想,这不仅仅停留在利用其方法,吸取其技巧,而是引进其思想内涵以建立全新的中国现代音乐美学体系,这个体系的思想就应该具有中国的民族特色.除此之外,还存在着一个音乐文化及其美学的现代化与人的现代化关系问题.人创造文化,文化也就是人.文化的现代化,离不开人的现代化,没有人的现代化,文化的现代化(包括音乐及其美学的现代化)乃至一切现代化到头来都只是一句空话.而为了人的现代化,职业上从事文化传承的人必须先行现代化,这就意味着他们必须具备超越精神、干预精神、独立人格与自由意志.世界“新古典音乐”狂潮的掀起,给日渐冷清的古典音乐带来了新的活力,一位克罗地亚小伙马克西姆,这位钢琴玩家完成了古典与现代的跨越,

正如他自己所说:“所谓跨类就是古典技巧与现代的电子音乐和流行音乐的结合,古典音乐的风味和现代音乐元素结合后能够产生不同以往的效果”,“为了让更多的年轻朋友走进音乐会,吸引更多的年轻人,在古典音乐中尝试新的东西,把古典音乐与电子流行音乐结合在一起,吸引更多听众,开创另一个跨越界限的音乐领域”.毫无疑问,马克西姆没有原封不动地去复制历史上的作品,而是通过表演者所处的时代,再现其思想性和精神内涵.

建立现代音乐美学体系,展开对声乐美学本质、实践规律、价值和功能以及构成方式的研究具有现实意义.我们主张声乐表演中的历史性与时代性的辩证统一,是要寻找两者之间的平衡关系和相应的平衡点,而不是使它标准化、绝对化、统一化.因为,它是由个体人的主观化的一种活动,感性因素教大,与科学的严密逻辑与理性认识是完全不同的,具有强烈的主观感性色彩.在很多声乐比赛上常常可以看到,评委、表演者、观众各自同时持有不完全相同的评价标准.另外关于对历史上不同风格与流派的表演评价标准就更是多种多样了.声乐表演作为一度创作(作品)与二度创作(演唱)的综合,常常体现出表演者与作品之间存在着时间差异性,似乎阻碍了两者的统一,但从表演的创造意义讲,它所表现的是不同的表现主题对历史作品的不同诠释,在具有传统创新的同时又具有传统沿革的意义.

3 中国民族声乐学派的多元化发展

声乐表演的美学原则首先是真实性与创造性,其次是它的历史性与时代性^②范晓峰:《声乐美学导论》,第221页,中国民族声乐学派是怎样形成的呢?专家学者认为,它一方面吸收美声唱法的经验,如气息、共鸣,另一方面他们又和专门学习美声的不太一样,注重吸收民族戏曲、曲艺、民歌中的润腔、吐字等方法.它是一个总体概念,在这个总概念下,应包含多种不同的民族演唱形式,及发声方法,一个优秀的中国民族声乐学派歌者,在掌握某种民族声乐唱法的同时,还应很好地掌握各种极富个性音色与风格的发声技巧、并有能力在美声、民族、通俗、戏曲甚至更多唱法中自由驰骋的其他唱法.当然,要实现这一目标,首先要解决的是思维观念问题,其次是教师与学生要同时具备丰富的作品阅历及对不同演唱形态的把握与应用能力,仅此还不

够,在作品的创作上,要推陈出新,要有适合各种唱法表现为一体的声乐作品,这并不是意见简单的事,它要求词曲作者共同对各种唱法熟练的驾驭能力,其次才是优秀歌手运用唱法来演绎,让听众在同一首声乐作品中享用不同的声音表现所带来的声乐艺术大餐,在不知不觉中把你带入不同心境与美妙遐想之中,把各种唱法自然而然地融入作品的意境,不留痕迹,一气呵成,让人们在变化无穷的演唱技巧应用中,丝毫察觉不到它的改变,而只享受作品所带来的色彩变化及艺术感染力。

跨越古典与流行两座巅峰的当今世界歌坛皇后“月亮女神”莎拉·布莱曼的出现,无疑给中国的民族声乐审美带来了新的观念。多年来,在声乐领域,人们习惯于用横向思维来判断,就有了很多歌者只善于使用一种发声形态与音色来演绎作品,很多高等音乐院校培养的声乐学生唱法单一、界限分明,使得听众难以分辨同类唱法的张三与李四。这都原于高校声乐教师和部分职业权威对声乐的现代审美与认识程度有着直接的关系,在学生声乐学习的初级阶段,由于年龄小,没有深厚的民间音乐功底,或是演唱功底,对声乐发展定位的认识不够全面,又接受了在单一形式下,系统的、标准的、规范的训练,使得共同的东西增多了,而本色的东西却减少了,歌唱表现“戏路”也越来越窄。我这里不禁要问,高校声乐教学的职责是什么?我认为,高校声乐教学的重要职责首先是建立全面正确的现代声乐审美观念与方法,并很好地打下贯通各种唱法的训练基础,而不只是单纯完成某种唱法,并使其定格的任务。前不久,中央电视台“音画时尚”为笑星蔡明举办的两场独唱音乐会,在音乐会上,她

为观众演唱了通俗、民族、美声、戏曲、外国流行等一系列声乐作品,让全国的观众和业内人士为之一震,暂且不说她的演唱技能达到如何高度,就她运用如此多种唱法演绎不同作品,反差如此之大,让观众在她一个人身上,享受到一次丰富多样的精神大餐,这不得不使人们反思,一个业余歌者都能想到、作到的事,而对一个专业歌者就如此之难吗?其实不然,这是对声乐不同的思维观念所带来的结果,中国民族声乐的多元化发展正处在一个观念更新的重要阶段,也可以说是跨越式发展前的观念与认识调整与准备阶段,在建立科学与全面的中国民族声乐学派道路上,我们还有很多事情要做,声乐审美的多元化趋势与发展,如同世界文化多元化发展一样,人们渴望架起一座连接古典与现代、观众与票房两全其美的桥梁,让全国“五个一工程”获奖作品真正流传于人们心中,传遍街头巷尾,而不仅仅封存在某些权威机构的档案里。世界新生的音乐领域正在以崭新的视角重新审视艺术价值与文化传承,以人为本,淡化形式,注重和谐,这一古老的新话题,正在注入新的内容而激发其活力与魅力。

参考文献:

- [1] [日]渡边护.音乐美的构成[M].北京:人民音乐出版社,1996.
- [2] 王祖皆,王晓岭,石顺义.原生态唱法与民族唱法[J].音乐生活 2005,1.
- [3] 王工斌.多元化智能发展与音乐教育[M].中国音乐教育,北京:人民音乐出版社,2003.
- [4] 陶辛.流行音乐手册[M].上海:上海音乐出版社,2000.

On the Pluralistic Development of Modern Chinese Vocal Music

LI Zhi-ping

(Music Department, East China Jiaotong University, Nanchang 330013, China)

Abstract: Some people take the current situation of “all in the same voice” and “all with the same appearance” in vocal music as an advancement, but more people take it as a reverse. Music, after all, is different from science, the more rich and colorful art shows, the more progressive it is. At the beginning of New Century, we seem to be more eager for the recognition and evaluation on beauty which includes the renovation and enrichment for the aesthetics of traditional vocal music to engender a pluralistic development tendency in this school.

Key words: vocal music; pluralistic